

Dossier artistique
LEBEN LIEBEN
Compagnie 2.1



Texte **Phèdre de Yannis Ritsos**
Mise en scène **Lisa Como**

Création Automne 2022

Production / Diffusion

Marie Attard
Pépinière [Playtime](#)
06 28 81 41 86

Artistique

Lisa Como
[Compagnie 2.1](#)
07 78 84 24 88

LEBEN LIEBEN

Création Automne 2022

Durée 1h / À partir de 12 ans

Mise en scène

Lisa Como

Interprétation

Mélina Martin

Samuel Boutros

Musique

Samuel Boutros

Collaboration à la mise en scène

Guillaume Buffard

Scénographie

Lucie Meyer

Régie lumière

Édith Richard

Régie son

Nicolas Tournay

Aide à la dramaturgie

Charlotte Piarulli

Pierre-Benoît Duchez

Production et diffusion

Marie Attard

Administration

Antonia Greenberg

Production

Compagnie 2.1

Accueil en résidence

Ring - Scène périphérique - Toulouse

La Manufacture - Haute école des arts de la
scène - Suisse Romande

Théâtre du Loup - Genève

La Gravière - Genève

Soutien

La Manufacture - Haute école des arts de la
scène - Suisse Romande

Théâtre du Loup - Genève

Avec des grands remerciements à Justine Bouillet, Céline Ribeiro (pour la création lumière), Flavia Papadaniel (pour son regard extérieur) et Marie Bernardin (pour la scénographie).



Présentation du projet

La création LEBEN LIEBEN est à la fois un concert et une pièce de théâtre. Elle se situe à mi-chemin entre ces genres et puise sa force dans la parole théâtrale de *Phèdre* de Yannis Ritsos et dans le rythme enivrant produit par le batteur Samuel Boutros. La comédienne Mélina Martin joue avec les mots, slame, rappe et parle sans retenue.

Phèdre est une femme obsédée par son désir interdit pour Hippolyte. S'appropriier sa parole avec une forte musicalité permet de s'engouffrer avec elle dans son état de désir sans fin. Elle cherche à dire sa passion, elle s'en débat et va jusqu'à nier la vie. Mais comme le dit Mélina Martin : « Nous n'irions pas jusque là ».

Une scénographie épurée accompagne les deux interprètes qui se trouvent rehaussés sur un îlot central entouré par le public debout. Une batterie, un microphone sur pied et un tabouret sont leurs seuls accessoires. Les lumières nous plongent dans un univers qui s'éloigne au fur et à mesure de la réalité. Nous voilà invités à suivre Phèdre plongée dans son aveu le plus intime.

*Parfois, affalé, le nez dans la poussière, tu cherchais sous les armoires,
profond, inquiet, t'insinuant comme si tu faisais l'amour.
Moi, j'étais le plancher où tu te vautreais, je te sentais en moi.*

Phèdre de Yannis Ritsos



Note d'intention

Au départ, j'étais à la recherche d'un texte qui pouvait exprimer ce que signifie la profondeur et l'épaisseur du désir pour moi. Je voulais travailler l'aspect sensible du désir charnel mais aussi comprendre d'où vient un désir créatif, un élan qui pousse à créer un spectacle. Deux formes différentes de désirs qui sont liées par ce qu'elle provoquent comme sensation en moi : la vulnérabilité. Exprimer ce que nous désirons est un acte de prise de position qui nous expose aussi à une réaction de l'autre. Cette mise à nu s'opère de manière impressionnante dans *Phèdre* de Yannis Ritsos. La protagoniste creuse dans une vaste batterie d'images et de métaphores pour décrire ce qui la tourmente au plus profond d'elle.

Pour mettre en forme ce texte poétique, j'ai décidé de le traiter de façon musicale. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'une chanson, un rap ou un slam à la Kate Tempest, pour évoquer le désir. Une forme qui permet de préserver la magie et qui porte tout son sens dans sa sphère sonore : le rythme, la mélodie, les vitesses...

En parallèle, j'ai cherché à définir quelle est la place du féminisme dans mon travail. Je ressens une profonde dichotomie entre un état de désir que je subis presque sans pouvoir m'y opposer et ma volonté d'être une personne entière et indépendante. Je questionne cette ambiguïté entre passivité et action. Je pense qu'être une femme pleine de désir n'annule pas mon statut de femme entière. La question qui en résulte : comment désirer sans se rendre dépendante de l'autre ?

LEBEN LIEBEN signifie à la fois vie, vivre et aimer. Comment pourrions-nous vivre sans désirer ? Je refuse que Phèdre soit contrainte de se tuer après avoir avoué son désir à Hippolyte. Selon l'histoire elle se rend coupable d'un crime incestueux en aimant son beau-fils. Je respecte cette Phèdre qui parvient à nommer ce qui lui arrive. Elle ne peut pas le cacher. L'obsession d'exprimer son désir est la thématique de cette création.

La pièce est nourrie par des sources éclectiques : le monologue poétique de *Phèdre* de Yannis Ritsos y résonne aux côtés de Princesse Nokia. Elle rappe sur le thème de la sorcière qui est en elle. Les inspirations importantes pour l'écriture de cette pièce sont I LOVE DICK de Chris Kraus, Passion Simple d'Annie Ernaux et King Kong Théorie de Virginie Despentes. Il y est question de faire sonner un monologue en faisant allusion à Kate Tempest qui excelle dans la diction de ses longs poèmes lors de ses concerts.

Ce sont des femmes qui parlent, des femmes qui écrivent des manifestes, des rappeuses qui crachent, qui slament, des tragédiennes et des professeures de français, elles sont jeunes ou âgées. Je m'inspire d'elles pour suivre leurs traces et faire transparaître leurs visages.

Lisa Como.

Équipe



Lisa Como est d'origine allemande. Elle a vécu à Berlin et à Toulouse avant d'aller étudier la mise en scène à la Manufacture de Lausanne (Suisse). Son parcours universitaire a débuté en 2010 à Berlin en études théâtrales et en lettres françaises. Elle poursuit ensuite ses études à Toulouse et obtient en 2013 un master recherche en théâtre. Elle se forme au jeu d'acteur au théâtre Le Hangar à Toulouse où elle se fascine pour la musicalité et la corporalité dans le théâtre. Elle débute son parcours professionnel en travaillant au Théâtre National de Toulouse puis en tant qu'assistante à la direction au théâtre Garonne. Elle décide alors de se consacrer pleinement à la création en intégrant le Master Mise en scène à la Manufacture en 2016.

En parallèle de ses études, elle a été assistante à la mise en scène au Schauspiel Frankfurt, au Deutsches Theater Berlin, puis a travaillé pour **Laetitia Dosch** lors de la création *HATE* au théâtre Vidy Lausanne en juin 2018. Pendant les saisons 18-19 et 19-20 elle assiste **Thomas Ostermeier** pour *Retour à Reims* et **David Marton** pour *Narcisse et Echo*. En automne 2021 elle entame un assistantat auprès de **Tiago Rodrigues**. *LEBEN LIEBEN* est sa première mise en scène portée par la compagnie 2.1.

Mélina Martin, née à Lausanne, d'origine gréco-suisse, suit une 1ère formation de danse à Dance Area - Genève avant d'obtenir son Bachelor Théâtre à La Manufacture de Lausanne en 2016. Durant sa formation elle fait de précieuses rencontres notamment avec le metteur en scène Oscar Gomez Mata. Une fois diplômée elle joue, danse et collabore avec différents metteurs en scène tels que **Christiane Jatahy**, Anna Lemonaki, **Romeo Castellucci**, Jean-Daniel Piguet, Adina Secretan, Karelle Ménine, Maxine Reys et **François-Xavier Rouyer**. Elle intègre également le collectif CCC et participe à la création de projets insolites hors des murs des théâtres, sous l'impulsion du metteur en scène Mathias Brossard. Son projet *Opα*, lauréat du 2^e prix PREMIO en 2017, créé à l'Arsenic en 2018, est actuellement en tournée et participera à la **Sélection suisse d'Avignon 2021**. Elle a également été artiste associée à l'Abri à Genève sur la saison 19-20.

Samuel Boutros est né en 1994 et il débute les percussions classiques et orientales à l'âge de 7 ans au conservatoire du XI^{ème} arrondissement de Paris avec Alain Bouchaux. En 2008, il se consacre à la batterie. En parallèle de sa formation musicale il étudie l'histoire de l'art et le théâtre en Khâgne, la Classe Préparatoire aux Grandes Écoles de Paris. En 2017, il obtient un master de recherche en Musique et Informatique musicale à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Passionné par Max Roach et Dizzy Gillespie, Meshuggah, Björk, Xenakis et Ligeti, Samuel joue au sein de diverses formations musicales et interdisciplinaires. En 2017, il intègre la Haute Ecole de Musique de Lausanne en Jazz.

Guillaume Buffard débute son parcours en 2008 au Centre des Arts du Cirque Le Lido à Toulouse. Il y travaille sa maîtrise corporelle, l'occupation de l'espace et la manipulation d'objets. Après plusieurs années de tournées en France et en Europe, il décide, en 2015, de se consacrer pleinement au théâtre. Il participe aux Master Class de Patrick Pineau au Pavillon Mazar, de **Peter Van den Eede** (De Koe) au Théâtre Garonne et de Cloé Xhaufaire de l'école Susan Batson de New York. Il intègre ensuite en 2017 la formation professionnelle Présence d'Acteur au théâtre Le Hangar à Toulouse. Depuis 2018, il a joué sous la direction de **Laurence Riout** dans *Pas une lumière ne me console*, **Roméo Castellucci** dans Jules César au théâtre Garonne (figuration), **Yves Noël Genot** dans *Automne* à Vidy Lausanne (figuration). Il est metteur en scène de sa création PATER porté par la Compagnie 2.1

Lucie Meyer a passé son enfance à Hong-Kong. Elle y découvre et se passionne pour la calligraphie chinoise. Son intérêt pour le graphisme grandissant, c'est auprès de Claudine Berta-Maillol et au sein de l'Académie de dessin de Toulouse qu'elle cultivera sa technique. Suite à son passage en classe préparatoire ENS Arts & Design à Toulouse, elle intègre la formation de scénographie à l'ENSATT en 2014. Elle commence à travailler comme scénographe pour l'opéra La Flûte Enchantée m.e.s **Elodie Chamauret**, M. la multiple m.e.s Nina Negri au Théâtre de Vidy (2018) et Leben Lieben m.e.s par Lisa Como au Théâtre du Loup (2019). Cherchant à expérimenter l'espace in situ, elle collabore depuis 2017 avec la compagnie toulousaine de spectacles urbains Picto Facto et conçoit récemment le décor en extérieur pour L'Expat m.e.s **Arnaud Mathey** pour le Théâtre d'été de Sion. Cette saison, elle assiste le scénographe **Falko Herold** pour *Irrelohe* créé à l'Opéra de Lyon.

La compagnie 2.1

Créée à Toulouse en 2016, la Compagnie 2.1 porte les créations de **Guillaume Buffard** et de **Lisa Como**. Ils collaborent étroitement et s'assistent sur chacune leurs créations. Leurs parcours passent par des territoires et des inspirations multiples.

Lisa Como, d'origine allemande, a débuté son parcours théâtral au Deutsches Theater Berlin avant de s'installer à Toulouse en 2010. Après deux saisons au théâtre Garonne en tant qu'assistante de direction, elle se forme à la mise en scène à la Manufacture de Lausanne. Elle collabore ensuite à la mise en scène de plusieurs créations au Théâtre Vidy Lausanne et à la Comédie de Genève : Laetitia Dosch (HATE en 2018, Radio Arbres en 2021), Thomas Ostermeier (Retour à Reims en 2019), David Marton (Narcisse et Écho en 2020) et Tiago Rodrigues (Dans la mesure de l'impossible en 2022). LEBEN LIEBEN, d'après le texte Phèdre de Yannis Ritsos est sa première création. Elle y explore les thèmes de la passion et du désir avec la comédienne Mélina Martin et le batteur Samuel Boutros.

Guillaume Buffard puise ses expériences de la diversité de son parcours. D'abord en tant qu'ingénieur principal dans le cadre de grands projets de réaménagement urbain jusqu'en 2009, puis en tant que circassien. En 2016, il décide de se former et de se consacrer pleinement au jeu d'acteur et au cinéma. Il a joué notamment sous la direction de Laurence Riout (Pas une lumière ne me consola en 2018), Roméo Castellucci (Jules César en 2016) au théâtre Garonne (figuration) et Yves Noël Genod (Automne en 2018) à L'arsenic de Lausanne (figuration) et a tourné dans une vingtaine de films (publicité et fiction). PATER est sa première création pour laquelle il assure l'écriture, la mise en scène et le jeu aux côtés du comédien Jonathan Sansoz. En s'inspirant du mythe biblique du sacrifice d'Isaac, PATER interroge de façon burlesque et tragique notre soumission ambiguë à l'ordre religieux et au patriarcat.

Calendrier

Répétitions du 12 juin au 1^{er} juillet et du 5 août au 6 septembre 2018.

Première étape de travail présentée au festival OUT5 à la Manufacture le 6 et le 9 septembre 2018.

Participation à l'événement inédit « Jouez les mécènes » organisé par le Théâtre du Loup et la Fondation L'Abri de Genève le 13 octobre 2018.

Une maquette de 50 minutes du projet a été présentée lors du Festival CDD.8 à Genève en avril 2019 à la Gravière.

« L'ambition du festival est de proposer au public et aux programmateurs invités des premières tentatives, des formes incisives, désinvoltes et fortes. »

Théâtre du Loup

LEBEN LIEBEN a également été montré lors de la présentation de la saison du théâtre du Loup en septembre 2019.

À venir

Résidence de création du 27 juin au 10 juillet 2022 - Ring Scène Périphérique - Toulouse

Création en automne 2022 - Ring Scène Périphérique - Toulouse

Compagnie 2.1

7 place commerciale Jolimont
Bâtiment A, Appartement 42
31500 Toulouse

Licences : LR-2020-1896 & LR-2020-1899
SIRET 825 408 917 0011
APE : 9001Z

Crédits photos : Nicolas Brodard